

Keramiikan luovat ulottuvuudet: Materiaalin käyttö ja suunnitteluprosessi

Keramiikka, tuhansien vuosien ajan käytetty materiaali, herättää monenlaisia ajatuksia ja mielenkiintoisia pohdintoja. Kurssin aikana olemme syventynyt keramiikan moninaisiin käyttötarkoituksiin. Erityisesti kiinnostavaa oli huomata, miten keramiikan käyttötarkoitukset vaihtelevat eri kulttuurien välillä.

Esimerkiksi Japanissa keramiikkaa on perinteisesti käytetty laajasti teen valmistuksessa ja tarjoilussa. Tässä yhteydessä Soetsu Yanagin teos "The Beauty of Everyday Things" tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman. Yanagi korostaa, miten yksinkertaiset, käsintehtyjen esineiden kauneus kumpuaa niiden ainutlaatuisuudesta ja käsityöläisten taidosta. Japanilainen tee-seremonia on tästä erinomainen esimerkki, sillä se korostaa arjen esineiden kauneutta ja merkitystä, kuten keraamisten teekannujen ja kuppien käyttöä.

Toisaalta, myös muissa maissa keramiikkaa käytetään monipuolisesti eri tarkoituksiin. Esimerkiksi Kiinassa keramiikkaa on perinteisesti käytetty paitsi käytännön esineinä, myös taideteoksina ja rituaaleissa. Euroopassa keramiikka on usein assosioitu koristeellisiin esineisiin, kuten koriste- ja käyttökeramiikkaan. Näissä eri kulttuurisissa konteksteissa keramiikan käyttö ja merkitys saavat erilaisia sävyjä ja tulkintoja. Oli mielenkiintoista nähdä kuinka myös keraamisten rakennustiilien käyttö on kaikkialla maailmassa käytetty materiaali, mutta niistä valmistetut rakennukset ja suunnitteluratkaisut vaihtelivat eri maiden välillä.

Kiinnostavaa oli tajuta, miten samankaltaista keramiikkaa käytetään sekä massiivisissa tehtaissa, että pienissä taiteellisissa työtiloissa. Kurssin vierailu Geberit-tehtaalle avasi silmiäni keramiikan teollisuuskäytölle. Siellä näin, miten massiivisissa tehtaissa valmistetaan suuria määriä keramiikkaa. Samalla vierailu herätti ajatuksia siitä, miten samankaltaista materiaalia käytetään myös pienissä taiteellisissa keramiikkatöissä. Vaikka käyttötarkoitukset ja mittakaavat vaihtelevat, keramiikka säilyy olennaisena materiaalina niin teollisuudessa kuin taiteessakin. Tämä heijastaa keramiikan monipuolisuutta ja sen kykyä sopeutua erilaisiin tarpeisiin ja ympäristöihin.

Pohdintoja kurssin projektista

Tehtävän anto: "building blocks" tarjosi minulle tilaisuuden tarkastella suunnitteluprosessiani uudella tavalla. Halusin luoda tuotteen, jolla olisi jonkinlainen käyttötarkoitus ja samalla se olisi koottavissa tai yhdistettävissä toisiinsa. Näin ollen suunnittelemani tuote olisi käytettävä sekä silloin, kun se on yhdistetty tai erotettu toisistaan, muuten sen yhdistämisen mahdollisuudella ei olisi mitään merkitystä. Samalla tiesin, että halusin yhdistää suunnittelutyöhöni myös esteettisen kiinnostukseni orgaanisiin ja luonnon muotoihin, jotka ovat mielestäni kaikista kauniimpia ja usein myös kestäviä ja toiminnallisia.

Suunnittelutyötäni innoitti suuresti suunnittelija Ross Lovegroven lähestymistapa orgaaniseen suunnitteluun. Hänen kykynsä yhdistää käyttökelpoisuus, esteettisyys ja luonnon muotojen innoittamat piirteet käyttöesineisiin on vaikuttavaa. Tämä tapa suunnitella tuotteita teollisuuteen tai taide maailmaan resonoi minua syvästi ja motivoi minua entisestään luomaan tuotteen, joka yhdistää toiminnallisuuden ja esteettisen kauneuden.

Tuotetta suunnitellessani pyrin varmistamaan, että se olisi hyvin toimiva, ja että se vastaisi omia esteettisiä mieltymyksiäni. Välillä kuitenkin kohtasin vaikeuksia perustella itselleni, että suunnittelemani tuote olisi toteuttamisen arvoinen. Tässä kohtaa Pallasmaan teksti "The Working Hand" tarjosi minulle lohdutusta ja ymmärrystä tilanteestani. Tekstissä korostetaan käsityöläisen tarvetta kehittää erityisiä suhteita ajattelun ja tekemisen, idean ja toteutuksen, toiminnan ja materiaalin, oppimisen ja suorituksen, itseidentiteetin ja työn, ylpeyden ja nöyryyden välillä. Käsityöläisen täytyy sisäistää työvälineensä ja materiaalin luonne sekä lopulta muuttua omaksi tuotteekseen, olipa se sitten materiaallinen tai aineeton.

Tekstin kuvaus taiteilijasta tai tekijästä, joka sulautuu teokseensa, saa minut samaistumaan tähän tunteeseen. Ajatus siitä, että käsityöläisen fyysinen olemus ja hänen työnsä välillä on yhteys, on hämmästyttävä. Tämä ajatus antaa minulle rohkeutta ja sisäistä vakuuttuneisuutta omasta suunnittelutyöstäni. Ymmärrän, että vaikka suunnittelemani tuote ei olisi paras mahdollinen, se voi silti olla arvokas ja merkityksellinen ilmaisu omasta työskentelystäni ja persoonastani.

Keramiikka on mielestäni kiehtova materiaali, joka yhdistää perinteet ja nykyaikaisen luovuuden. Olipa kyse sitten rakennustiilien valmistuksesta tai taidekeramiikasta, keramiikka voi yhdistää esteettisyyden, toiminnallisuuden ja kestävyuden. Sen perinteet ja uudet tekniikat rikastuttavat jatkuvasti keramiikan kenttää, mikä tekee siitä arvokkaan osan ihmisen kulttuuria.

Questions:

1. What was the most interesting or enlightening part of the course for you?
2. How do you approach the balance between functionality and artistic expression in your ceramic pieces?
3. What challenges do you face when working with ceramics, and how do you overcome them? Or do you?

Lähteet:

Yanagi, S. (1972). *The Beauty of Everyday Things*.

Pallasmaa, J (2009). *The Thinking Hand*.

